

中国

皮影戏

全集
20

雕制

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

魏力群

主编

文物出版社

魏力群

主编

中国皮影戏全集

20

雕制

文物出版社

责任编辑：张 玮

责任印制：张 丽

《中国皮影戏全集》编委会

主 编：魏力群

编 委：王 毅（四川） 李明斌（四川） 罗 玲（四川） 陈文静（四川） 赵树同（四川） 赵 洪（四川）
杨 静（四川） 吴升平（湖南） 郑国芳（上海） 范 艺（上海） 卓荣光（广东） 何迪明（湖南）
李桂香（湖南） 向国政（湖南） 李松海（河南） 方纯华（河南） 魏姝俊（河北） 孙 健（河北）
冯密文（河北） 王海侠（河北） 胡小满（河北） 王永健（河北） 魏力群（河北） 张彦台（河北）
周 佳（北京） 刘 莹（北京） 关 红（北京） 韩 迟（北京） 陈处世（台湾） 李来鹭（台湾）
马 群（浙江） 沈圣标（浙江） 王钱松（浙江） 沈瑞康（浙江） 杨甫勋（陕西） 侯丕烈（山西）
滕德清（湖北） 秦礼刚（湖北） 范正安（山东） 王生亮（甘肃） 高淑芳（黑龙江）

《中国皮影戏全集·雕制》编委会

主 编：魏力群

编 委：范 艺 王钱松 赵 洪 吴升平

凡例

一 《中国皮影戏全集》根据内容共分10类24册，由《源流》（1册）、《表演》（1册）、《唱腔》（3册）、《剧本》（8册）、《戏出》（2册）、《造型》（4册）、《雕制》（1册）、《艺人》（1册）、《民俗》（1册）、《文论》（2册）组成。

二 根据各地皮影的发展历史、流派、造型、唱腔等特征，本书基本以地区分类收录，个别情况有变通。

三 中国影偶多数为兽皮雕制，少数涉及纸张或塑料制作。由于“皮影戏”的称呼比较广泛，本书所称“中国皮影戏”即涵盖各类“皮影”、“纸影”、“塑料影”等广义上的民间影偶戏。

四 本书收录资料主要来自于实地调查、民间皮影戏艺人与基层艺术工作者、笔记及出版物、各地皮影收藏机构等。

五 由于各地皮影戏历史发展、特点不同，为兼顾各时期及地域皮影戏资料的完整性，对质量欠佳的资料亦作了收录。

序

著名中国皮影戏艺术理论家、工艺美术教育家、国家级非物质文化遗产保护专家魏力群教授主编的巨著《中国皮影戏全集》，即将和读者见面了。作为力群的老校友、学界同仁和忘年好友，我有机会在本书付梓前抢先读了它的长篇电子文本，真有一种享受先睹为快的美好感觉。

在细细阅读这部大书的日日夜夜里，我一直在掂量着本书在文化艺术史领域的厚重感；我一直在测察着本书那种独特的宽广视野；我一直在探寻着本书在透析农耕文明社会亿万底层民众审美情趣的应有深度；我一直在审视着本书对皮影戏艺术文化内涵与外延的精辟阐述以及对皮影戏艺术整体、局部和细部论证概括的理论高度。总之，本书让世人深刻领略了博大、丰满、繁花似锦的中国皮影戏艺术的历史画卷的同时，更具权威性地全面评价了中国皮影戏艺术具备的人类非物质文化遗产的不朽价值。

这是我国第一部全面研究皮影戏艺术的集大成之作，它涵盖了皮影戏艺术的所有分支系统，包括了中国皮影戏的源流、表演、唱腔、剧本、戏出、造型、雕制、艺人、民俗、文论等十大分类，齐全完整，是一部百科全书式的中国皮影艺术通解、

通鉴和通典大作。

首卷《中国皮影戏全集·源流》是全书的导引部分，是以皮影产生、发展的历史源流为论述主线，以历代典籍文献为可考、可靠的论证依据，从皮影艺术的起源，讲到宋、金、元、明、清直至近现代和当代的皮影艺术，在客观地叙述中从纵向为读者展现了皮影戏艺术的发生、发展、繁荣、鼎盛、衰落、濒危与保护的发展脉络和跌宕起伏的历程。本书在平实质朴的解析话语中，把读者带入皮影艺术的多向民间文化领域中。关于皮影艺术的源流，历来在文化艺术史学界有不同的见解和声音，魏力群坚持立足于有据可证的史实资料，进行合理的斟酌推敲、理性的思索明辨、细微的归纳概括，构建了独具匠心的中国皮影戏艺术文化学研究体系，从而谱写了民间艺术科学史上前所未有的巨幅精彩华章。

在《中国皮影戏全集·源流》高屋建瓴的纵向导引下，其余九大类则分别是皮影戏艺术这一整体结构中彼此紧密相关的九个重要构成部分，它们分别引领读者深入到皮影戏艺术的各个文化子系统的局部和细部之中。从第二类《表演》到第十类《文论》前的各个分类论题都围绕着皮影戏

的不同地域传承特点展开，内容几乎涉及我国当下每一个皮影戏分布地，既有宏观而全面的、地区的、流派的皮影文化综述概论，又有对那些为皮影戏艺术活动作出卓越贡献的民间艺术家的智慧创造和技艺传承所做的精细的文化探微。笔触所至，作者从每一个论题出发，深入到地域皮影戏文化的方方面面，在论述中，既落笔到具体的皮件原料的选择、裁剪、雕工技法、染料配色和造型风格，也评述了操作影人表演的多种手法和技巧；既点评了各地不同流派的曲调声腔特色和乐器配置，又涉猎影卷戏文的口传身授和传习收藏；既描述了戏场演出的灯具布幕设置和幕后演出的阵容和程序，又关注到影戏台前灯下观者民众的民俗文化生态背景；既归纳了皮影戏文化地理分布影响的脉络，又分析了老艺人传承个体的绝技全能和风格特征。整部大书既有全方位的鸟瞰综览，又做到多角度、多侧面、多细部的透析和解读，从而构成了这部系统完整的中国皮影戏综合艺术形态学研究的巨著。

通过对这部大书的阅读，不能不对作者所付出的特大辛劳表示敬意。同时也不能不对作者的学术胆识、才智和研究功力表示由衷的感佩，因为，以一个人的能力出色完成如此浩大的研究工程，确实难能可贵！

众所周知，中国经济社会正在发生转型，一个延续了几千年的农耕文明正在经历向工业文明

现代化发展的巨变，迫使农耕文化遗产急速走向濒危或消亡。其中，具有农耕文化形态标志的民俗文化艺术之一就是皮影戏。在现代化工业文明处于前卫的影视面前，对于作为古老的原生态影视艺术之祖的皮影戏艺术，应该及时做出总结性研究，这显然是历史赋予的使命。谁来担此重任？那只能是有高度自觉的时代使命感和责任感的学人才能承担。魏力群就是这样的学人，是他默默无声地克服了重重困难，出色地完成了这项历史性的集大成工作。

通常我们在读一部书的时候，往往忽略读人——著作此书的人。本书的成功编写，很明显是和它的作者魏力群先生的人生经历、治学态度以及学术贡献分不开的。魏力群1949年出生于河北昌黎这个中国北方著名的皮影戏之乡，从小耳濡目染，使他与皮影戏艺术结下了深厚的亲缘，从此也逐步使他走进了研究民间艺术的殿堂，成功地肩负起在高等艺术教育岗位传播皮影戏文化的职责，成为他人人生旅程中最重要的路段。

在河北师范学院攻读美术专业的经历以及他在美术教育事业上的成就有力地推动了他漫长的皮影戏艺术考察之旅。他几乎长年奔走在山乡村道上，踏着皮影戏艺人跋涉过的脚印，考察皮影戏在民间的所有轨迹，感受它鲜活的文化生命力。今天，如果我们打开中华人民共和国地图，将魏力群的脚印仔细标记在上面时，就会发现他的足

迹遍及祖国大地二十多个省、市、自治区的两百多个县的村镇，他考察、访问过数千名民间皮影戏传承人，凡是千百年来皮影戏艺术及其艺人们留下过蛛丝马迹的地方，无论多么艰难险阻，他都会在那里留下自己踏查采访的身影，由此他挖掘整理出大量鲜为人知的皮影戏珍贵资料。可以肯定地说：这部大书既是用翔实的文献材料查证一字一句撰写出来的，也是用坚实的脚步走遍田野山乡，调查采录，一步一个脚窝踏查出来的。这是魏力群在学术上作出的超乎寻常的杰出贡献。所以，这部大书几乎完美地绘制出中国传统皮影戏艺术的文化领域和版图，确证了中国皮影戏艺术的文化地位；同时，更全面深刻地评估了中国皮影戏艺术作为人类非物质文化遗产代表作的不可价值。

如上所述，魏力群教授投身皮影戏艺术研究三十余载，实践证明他既是能坐冷板凳的书斋型学者，又是坚持走出书斋、走向田野，坚持深入民间考察的实践型专家，他是一位理论紧密结合实践的教授和学者。当然，他多年来不懈努力进行皮影戏研究的道路既漫长又艰辛，也正因为如此，魏力群的学术步伐才会不断向巅峰攀升。

近十年来，魏力群连续不断地推出他的研究成果，业绩卓著。例如《中国皮影艺术史》、《中国唐山皮影艺术》、《民间皮影》、《皮影之旅》等，每一部专著的问世，都在学术界引起高度的关注，

甚至被翻译成英文、西班牙文等多国文字传播海外。今天即将和读者见面的《中国皮影戏全集》，毫无疑问更是他大半生学术生涯的巅峰之作。

这部《中国皮影戏全集》的出版，显然也是我国非物质文化遗产保护工作纵深发展热潮中的一项重大标志性成果。它在我国民俗文化、传统戏曲文化和工艺美术等诸多研究领域中也具有很重要的学术价值和开创意义。

我坚信，《中国皮影戏全集》的出版一定会在文化艺术界、社会科学界产生不可估量的积极效应，并对全国非物质文化遗产保护工作的理论与实践产生巨大的文化影响力。

最后附记：巨著篇章浩瀚，
读后受益匪浅；
心得梳理纷繁，
感悟思绪万千。

评说难，作序更难！谨将阅读所思写在前面和读者交流并请教指点！

乌丙安

2014年7月23日马年大暑

目 录

序 / 乌丙安

绪论 中国皮影雕制工艺的演变……001

第一章 河北皮影雕制工艺……005

- 一 冀东皮影雕制工艺……006
 - 1. 刮驴皮……006
 - 2. 浆皮子……008
 - 3. 选皮下料……010
 - 4. 雕镂工具……010
 - 5. 阴雕阳镂的技艺……010
 - 6. 上色上油……014
 - 7. 旧影人翻新……015
 - 8. 影人装订……015
- 二 冀东皮影造型图谱……019
- 三 冀中皮影雕制工艺……022
- 四 冀南皮影雕制工艺……023

第二章 东北皮影雕制工艺……025

- 一 东北皮影雕制工艺……026
 - 1. 刮驴皮……026
 - 2. 浆皮子……026
 - 3. 选皮……026
 - 4. 画稿……026
 - 5. 雕镂……026
 - 6. 敷色……027
 - 7. 上油……027
 - 8. 组装……028
- 二 原黑龙江皮影剧团（今哈尔滨儿童艺术剧院）造型图谱……029

第三章 北京皮影雕制工艺……037

- 一 北京皮影雕制工艺……038
 - 1. 设计画稿……038
 - 2. 刮皮、选皮……038
 - 3. 裁料……038
 - 4. 画线……039
 - 5. 雕刻与工具……039
 - 6. 着色……040
 - 7. 压平、涂漆……040

8. 装订……041

二 北京皮影造型图谱……042

第四章 山西皮影雕制工艺……043

一 山西皮影雕制工艺……044

1. 制作工序……044

2. 工具介绍……044

3. 色彩应用……045

二 山西皮影雕制图谱……046

第五章 陕西皮影雕制工艺……049

一 陕西皮影雕制工艺……050

1. 制皮……050

2. 过稿……050

3. 工具……050

4. 镂刻……051

5. 敷彩……053

6. 发汗熨平……059

7. 缀订……061

二 陕西皮影造型图谱……063

1. 陕西李占文画稿……063

2. 陕西华阴陈增礼图谱……068

3. 千阳皮影图谱……070

第六章 甘肃皮影雕制工艺……073

一 甘肃皮影雕制工艺……074

1. 雕制工具……074

2. 毛皮加工……074

3. 落样……075

4. 雕刻……075

5. 敷彩……076

6. 装订……076

二 甘肃皮影造型图谱……082

第七章 宁夏、青海皮影雕制工艺……083

一 宁夏皮影雕制工艺……084

1. 原料加工……084

2. 落样……084

3. 雕刻……084

- 4. 敷彩……084
- 5. 熨烫……084
- 6. 定缀……084
- 7. 雕刻工具……084
- 二 青海皮影雕制工艺……086
 - 1. 构图……086
 - 2. 雕刻……086
 - 3. 敷彩……086
 - 4. 熨烫……086
 - 5. 上漆……087
 - 6. 联缀……087

第八章 四川皮影雕制工艺……089

- 一 四川皮影雕制工艺……090
 - 1. 选皮……090
 - 2. 削皮……090
 - 3. 发汗……090
 - 4. 搨皮……090
 - 5. 裁料……091
 - 6. 雕刻工具……091
 - 7. 雕刻……091
 - 8. 着色……092
 - 9. 存放……092
- 二 四川皮影造型图谱……093
 - 1. 王文坤的皮影造型图谱……093
 - 2. 《四川皮影》刊载的造型图谱……094
 - 3. 绵阳赵永生的影戏造型图谱……102

第九章 云南皮影雕制工艺……113

- 一 云南腾冲皮影雕制工艺……114
- 二 云南腾冲皮影造型图谱……116

第十章 河南皮影雕制工艺……119

- 一 灵宝皮影雕制工艺……120
- 二 罗山皮影雕制工艺……121
 - 1. 泡制……121
 - 2. 整皮……121
 - 3. 设计……121
 - 4. 雕刻……121

- 5. 上色……121
- 6. 上油……121
- 7. 组装……121
- 三 罗山皮影造型图谱……124
 - 1. 冠饰图谱……124
 - 2. 男角图谱……128
 - 3. 女角图谱……132
 - 4. 神怪图谱……134

第十一章 湖北皮影雕制工艺……137

- 一 湖北皮影雕制工艺……138
 - 1. 制作工具……138
 - 2. 皮影制作……138
 - 3. 纸影制作……138
 - 4. 塑料影人制作……139
 - 5. 影子的结构与操纵杆安装……139
- 二 湖北皮影雕制图谱……140

第十二章 湖南纸影雕制工艺……145

- 一 湖南纸影雕制工艺……146
 - 1. 制浆备料……146
 - 2. 绘图稿……146
 - 3. 双层雕刻……146
 - 4. 夹层衬色……146
 - 5. 上油……146
 - 6. 组装……146
- 二 湖南影戏造型图谱……150
 - 1. 著名老艺人何润德皮影设计图……150
 - 2. 湖南省皮影木偶艺术剧院《皮影戏动物造型图谱》……152
 - 3. 湘潭吴升平影偶图谱……154
 - 4. 衡山皮影造型图谱（衡东县文化馆《湖南农村皮影影型设计》）……158

第十三章 山东皮影雕制工艺……161

第十四章 安徽皮影雕制工艺……165

第十五章 上海皮影雕制工艺……169

- 一 上海皮影雕制工艺……170

1. 皮料与赛璐珞胶片……170
 2. 刻制……170
 3. 染色……170
 4. 熨烫……171
 5. 定缀……171
- 二 上海皮影造型图谱……172

第十六章 浙江皮影“绘革”遗风……175

- 一 海宁皮影制作工艺……176
1. 制作材料……176
 2. 起稿……176
 3. 剪形和清洗……176
 4. 勾墨……176
 5. 上色……176
 6. 上油……177
 7. 缝接……177
 8. 缝翎管……177
 9. 装竹签……177
- 二 海宁皮影制作图谱……178

第十七章 台湾皮影雕制工艺……187

- 一 台湾皮影雕制工艺……188
1. 制皮……188
 2. 镂刻……188
 3. 敷彩……189
 4. 缀结……189
- 二 台湾皮影造型图谱……191

参考文献……194

鸣谢……197

绪论 | 中国皮影雕制工艺的演变

影戏造型源于我国古代的剪纸艺术，早期影偶的制作正如宋代耐得翁《都城纪胜》所记载的那样：“凡影戏乃京师人初以素纸雕鏤，后用彩色装皮为之”。宋时影偶就是一种带有活动关节并专门用于表演剧情的特殊剪纸。宋人虽然没有详细记载当时素纸之影偶是如何雕鏤的，但我们从南宋周密的《志雅堂杂钞》里，看到了当时剪纸技艺的高超：“旧都天街，有剪诸色花样者，极精妙。又中原有余承之者，每剪诸家书字，皆专门。其后有少年，能于衣袖中剪字及花朵之类，更精工。”这些精美的剪纸艺术与宋代纸影戏的制作会有着不可分割的联系。宋人吴自牧在《梦粱录》中 also 说：“更有弄影戏者，元汴京初以素纸雕鏤，自后人巧工精，以羊皮雕形，用以彩色妆饰，不致损坏。”除了以上宋人的记载，我们未能见到宋代影偶或形谱的实物传世。

从影戏造型的制作方法来看，全国各地有着

很大差异：其中陕西皮影戏雕刻非常讲究雕鏤刀口，如同鬼斧神功一样的精细优美；而山东皮影却是粗犷、简练、高度的概括，显得十分大气；浙江皮影延续了南宋影戏“绘革”之遗风，影偶基本都是彩绘而很少雕鏤；豫南皮影雕鏤和彩绘结合，造型简洁、风格质朴；而湖南等地却依然保持着纸影戏的风采。

雕刻是皮影造型形式美的重要体现。皮影的制作工艺要求极严，从选料、下料、雕鏤或者彩绘，到组装完成，各道工序相互关联。精湛的雕刻技巧以推、转、凿等秀劲多变、疏密有致的刀口，使皮影作品呈现出优美的韵律性和精巧的工艺性。由于各地风俗习惯不同，影人雕鏤造型的大小、结构，花纹的繁简、疏密，线条的曲直、虚实，色泽的明暗、鲜淡，也都各有所长，影戏造型呈现出千姿百态的风貌。

我国早期的影戏从素纸到羊皮的雕鏤延续到

近代，皮影雕刻因地区不同，所使用的皮子也不同。我国北方皮影自滦州秀才黄素志在东北再兴影戏时，由他的弟子裴生改用驴皮制作影人。由于驴皮韧性强，结实耐用，透明度好，所以一直延续至今并形成独特的面貌。我国西部则多使用牛皮，同时也有使用马皮、驼皮雕刻影人的。我国中原与南方各地的影戏，部分使用牛皮，也有些地区如浙江、湖南、广东仍然使用羊皮和厚纸的。皮影雕刻材料的不同，与各地皮质原料产地和对牲畜的民俗观念有着密切关系，缺乏皮源的地方则多雕刻纸影了。

当代制作皮影的材料，除了动物皮外，许多人也采用赛璐珞片制作。做法可以不完全像羊皮那样所有的线条都要镂空，只要剪下外框那样大的轮廓，内部的衣褶花纹可以不必雕空，只要用黑色勾画线条，照窗花笔法剪出即可。

关于刻镂影人的行业，自南宋“绘革社”以

后，一直伴随着民间影戏班子而生存。在皮影戏兴盛的地区，影戏班子遍及城镇乡村，影人的需求量很大，所以便造就了一大批皮影雕刻艺人，他们当中有的是祖辈相传专操此业，有的则兼事刻影人、印染花布、扎纸扎、画庙等多种营生，几乎各县都有一些雕刻皮影的专业户和影人作坊。

随着社会生活的变革，全国皮影戏班的数量逐渐减少。这和皮影戏演出市场萎缩、许多老艺人后继无人、许多皮影雕刻作品大多转向工艺品市场、由于不用于演出而保持影人平整贴靠影窗有着重要的关系。用皮的横竖茬之别、薄厚之分、浆皮工艺等工艺程序都在简化，雕制技艺的传承面临着很大困境。

这里记述传统的和整理出来的皮影制作技艺，也是对民间艺术传承人及其技艺之非物质文化遗产的抢救和保护，传统民间手工艺的传承需要继续。

